

Анотація до дипломної кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти
ЄЖОВА СТАНІСЛАВА ІГОРОВИЧА
Кафедри сценічного мистецтва і культури
Інституту культури і креативних індустрій
Київського національного університету технологій та дизайну
академічної групи БАМП-20

Керівник дипломного проекту:
нар. арт. України, проф.
СОМОВ ЛЕВ МИКОЛАЙОВИЧ

«РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА»
Роль - МЕРКУЦІО

12 червня 2024 року

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ВИКОНАВЧА СКЛАДОВА ПРОЕКТУ	3
1.1. Стислі дані про виконавця	3
1.2. Стислі дані про колектив та партнерів	3
1.3. Стислі дані про місце реалізації проекту	4
РОЗДІЛ 2. ОПИС ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ	5
2.1. Формулювання фахового завдання кваліфікаційної роботи	5
2.2. Тема дипломної вистави	5
РОЗДІЛ 3. ПРОЦЕС РОБОТИ НАД ДИПЛОМНИМ ПРОЕКТОМ	7
3.1. Стислий опис дипломної вистави	7
3.2. Формулювання здобувача освіти процесу роботи над роллю	7
РОЗДІЛ 4. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ ВИСТАВИ	9
РОЗДІЛ 5. ВИСНОВКИ	11
5.1. Висновки здобувача освіти з приводу створення дипломної роботи	11
5.2. Відгук керівника на ключові завдання роботи та їх виконання здобувачем освіти	12

1. ВИКОНАВЧА СКЛАДОВА ПРОЕКТУ

1.1. Стислі дані про виконавця

Виконавець дипломної роботи - Єжов Станіслав Ігорович (14.01.2004р.).

Здобувач вищої освіти кафедри Сценічного мистецтва і культури, Інституту культури і креативних індустрій Київського національного університету технологій та дизайну. Випускник майстерні нар. арт. України, проф. Лева Сомова.

Під час здобування освіти зіграв наступні ролі на фахових студентських іспитах:

1. Голохвастов - "За двома зайцями", М. Старицький
1. Вовк - "Три порося"
2. Король Лір - "Король Лір", В. Шекспір
3. Лорд Фальстаф - "Віндзорські насмішниці", В. Шекспір
4. Корній - "Чорна Пантера і Білий ведмідь" Г. Квітка-Основ'яненко

Дипломні ролі:

1. Меркуціо - "Ромео і Джульєтта", В. Шекспір
2. Дворецький Лейн - "Як важливо бути поважним", О. Уайльд
3. Хромий - "Шукаю Людину", К. Сергієнко
4. Вовк - "Пітер Пен і Всі-всі-всі".

Під час навчання приймав участь у виставах незалежного проекту "Театральна Біржа", а також приймаю участь у репертуарних виставах Обласного державного академічного Мукачівського драматичного театру:

1. Оскар - "Оскар і Рожева Пані", Е. Шмідт
2. Ков'ель - "Божевільний Журден", Ж. Мольєр
3. Чак - "Я від тебе в захваті", Р. Байєр

1.2. Стислі дані про колектив та партнерів

Моїми партнерами при роботі над дипломною виставою були здобувачі вищої освіти кафедри Сценічного мистецтва і культури, Інституту культури і креативних індустрій Київського національного університету технологій та дизайну, випускники майстерні нар. арт. України, проф. Лева Сомова.

Серед них - лауреати всеукраїнських театральних конкурсів і фестивалів, виконавці репертуарних вистав Обласного державного академічного Мукачівського драматичного театру, Київської академічної майстерні театрального мистецтва "Сузір'я", учасники численних благодійно-соціальних проектів, та випускники КНУТД.

Режисер вистави - Валерія Демченко. Режисер, хореограф-постановник, лауреат всеукраїнських та міжнародних театральних премій, співавтор таких проектів у колаборації з Міністерством культури та інформаційної політики України, Міністерством молоді та спорту України, Міністерством закордонних справ

України, як: «Українські АмаЗонки», «Запроси мене з війни», «Борщ. Марафон під патронатом UNESCO», «Характерник», «AZOVSTAL. The Voices».

Художний керівник проекту - народний артист України, професор кафедри СМК КНУТД Лев Сомов, український актор театру і кіно, режисер, драматург, хореограф, чотирикратний лауреат професіональної театральної премії “Київська Пектораль”, засновник незалежного проекту “Театральна Біржа”.

Також до роботи над виставою була запрошена хореограф-постановник Катерина Павлова, що на даний момент живе і працює в Німеччині.

1.3. Стислі дані про місце реалізації проекту

Робота над виставою відбулася на території Київського національного університету технологій та дизайну.

Початкова стадія реалізації проекту (читки, створення сценографії, репетиції, постановка хореографії) проводилась у мистецькому просторі “Ковчег”, що підпорядковується Київському національному університету технологій та дизайну, та є частиною кафедри Сценічного мистецтва і культури, інституту Культури і креативних індустрій.

Генеральні репетиції, процес збірки та, безпосередньо, прем'єра відбулися у великій Актівій залі КНУТД (4-й корпус, 4-0111).

Також вистава була представлена на сцені Полтавського академічного обласного українського музично-драматичний театр імені М. Гоголя

2. ОПИС ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

2.1. Формулювання фахового завдання кваліфікаційної роботи

- використання теоретичних знань, отриманих за період здобування освіти та їх практичне застосування
- вдосконалення навичок роботи у колективі (усі учасники творчого проекту, актори, режисер, художник, балетмейстер, технічна команда і т. п.);
- удосконалення практичних навичок та професійних компетентностей в контексті здобуття освітньої кваліфікації «Бакалавр сценічного мистецтва»
- підвищення професійного фаху в галузі сценічного мистецтва
- володіння розвиненим тілесним апаратом сценічного втілення (пластичністю, гнучкістю, спритністю, виразністю, силою, координацією), музичним слухом та почуттям ритму;
- володіння розвиненим і професійно поставленим мовно-голосовим апаратом, вокальними навичками;
- створення художнього образу ролі та його застосування у виставі
- здатність самостійно займатися акторським тренінгом, підтримувати свою зовнішню форму та психофізичний стан;
- розвиток навичок самостійної творчої роботи;
- виявлення та оцінка набутих фахових компетентностей, здатності до самовдосконалення.
- набуття професійних умінь та навиків щодо здатності самостійно чи у складі творчої групи вести творчий пошук, створення художніх образів, вміння спілкуватися з глядацькою аудиторією, готовності виявляти творчу ініціативу під час роботи над роллю у виставі, театралізованому видовищі;

2.2. Тема дипломної вистави

«Ромео і Джульєтта» — легендарна трагедія, створена Вільямом Шекспіром наприкінці 16 століття.

Події розгортаються в місті Верона, та розповідають глядачеві історію про двох молодих закоханих із ворогуючих сімей, Монтеккі та Капулетті, роман яких зрештою призводить до їх передчасної смерті.

Вільям Шекспір, автор «Ромео і Джульєтти», народився в 1564 році в Англії, і помер у 1616 році у віці 52 років. Він був третьою дитиною Джона Шекспіра, успішного рукавичника і старости, і Мері Арден, дочки заможного землевласника. Ймовірно, освіту Шекспір отримав у місцевій гімназії. У віці 18 років він одружився з Енн Гетевей і мав трьох дітей.

У своєму творі автор піднімає такі актуальні тези як кохання, смерть, пристрасті і відчай, конфлікт особистості і суспільства.

Основними темами дипломної вистави «Ромео і Джульєтта» є:

- **Любов і насильство:**

Протягом усієї п'єси кохання поєднується через слово та дію з насильством.

Пов'язуючи кохання з болем і, зрештою, із самогубством, Шекспір припускає, що в багатьох фізичних і емоційних аспектах вираження кохання є невід'ємне відчуття насильства — хаотична й складна емоція, яка дуже відрізняється від безтурботної, ідеалізованої солодкості, якою її так часто зображують. буття.

- **Невідворотність долі**

Іншою важливою темою в «Ромео і Джульєтті» є ідея долі та призначення, адже досліджується ідея про те, що люди можуть не мати повного контролю над своїм життям і дуже часто за нас вирішує випадок.

Ця тема передається через використання у п'єсі різноманітних передбачень, передчуттів та попереджень, що отримують персонажі про своє майбутнє.

Нарешті, зображення в п'єсі неминучості трагічного фіналу Ромео і Джульєтти підкреслює ідею про те, що доля врешті-решт може бути визначена наперед: «О, я дурень щастя!» Таке використання образів підкреслює ідею про те, що доля Ромео остаточно поза його контролем.

- **Особистість проти суспільства:**

Коли Ромео та Джульєтта закохуються, їх індивідуалістичне бажання бути один з одним суперечить давній ворожбі між їхніми сім'ями та ставить їх у позицію прямої опозиції до суспільства.

Їх кохання встає між ними та їх друзями, сім'ями, політичною та релігійною владою, якій підпорядковується уся Верона. Протягом усієї п'єси Шекспір використовує трагедію, яка спіткала Ромео і Джульєтту — звичайних підлітків — щоб стверджувати, що соціально-політичні обмеження та вимоги багатьох суспільств ігнорують та негативно впливають на багатьох людей.

3. ПРОЦЕС РОБОТИ НАД ДИПЛОМНИМ ПРОЕКТОМ

3.1. Стислий опис дипломної вистави

Перший акт вистави, що триває півтори години, починається на головній площі Верони. Слуги двох здавна ворогуючих сімейств Монтеккі і Капулетті влаштовують на площі Верони бійку, що закінчується смертю невинного жителя Верони. На що Князь, правитель Верони, реагує погрозою вбити кожного, хто ще раз насмілиться порушити мир у місті.

Молодого Ромео з клану Монтеккі не цікавить, що відбувається. Всі його думки займає Розаліна, в яку він закоханий. Його друг Бенволіо намагається відвернути юнака і радить подивитися навколо, щоб знайти іншу красуню.

У цей час, зовсім ще юна Джульєтта готується до першої в її житті появи на людях - вона має відбутися під час пишного балу, що її батько влаштовує на її честь. Там вона має познайомитися зі своїм майбутнім нареченим - графом Парісом, племінником Князя.

Молоді шукачі пригод друзі Ромео, Бенволіо і Меркуціо, проникають на пишне свято, влаштоване Капулетті. Ромео і Джульєтта випадково зустрічаються там і миттєво закохуються один в одного. Проте Тибальт, старший брат Джульєтти і відданий наслідувач принципів сім'ї Капулетті, зміг впізнати представника ворожого клану - Ромео.

Закоханий Ромео ховається в саду під балконом Джульєтти, сподіваючись поговорити з нею. Дізнавшись, що почуття юної Джульєтти взаємні, вони вирішують заручитися. У цьому їм допомагає духовний наставник Ромео, панотець Лоренцо - він здійснює таємне вінчання молодих людей, сподіваючись, що любов Ромео і Джульєтти припинить розбрат.

Друга дія (тривалість - 1 година), як і перша, - розпочинається на центральній площі міста. Меркуціо і Бенволіо зустрічають на площі Тибальта, що має твердий намір кинути виклик молодому Ромео. Поєдинок між братом Джульєтти і Меркуціо закінчується смертю останнього, через безглузде втручання Ромео з бажанням припинити бійку. Ромео, що на початку не хотів вступати в поєдинок з Тибальтом, спровокований смертю кращого друга кидається на вбивцю і забиває його до смерті.

Смерть представника Капулетті від шпаги Ромео призводить до вигнання юнака, якому загрожує смертна кара. Горе Джульєтти рідні пояснюють тугою про смерть брата. Мати нагадує їй про весілля з Парісом. Джульєтта звертається до духівника Лоренцо, який пропонує дівчині прийняти волю батька, але дає пораду випити чудодійний напій, який дозволить їй зануритися в довгий сон. Так рідні приймуть її за померлу і залишать в сімейному склепі. Джульєтта, боячись непередбачуваних наслідків такого вчинку, приймає пораду.

Дізнавшись про смерть коханої, Ромео купує отруту і відправляється в Верону. Не знаючи, що його кохана всього лише спить, він приймає отруту. Прокидається Джульєтта і бачить мертвого Ромео і вбиває себе лежачим поруч з ним кинджалом. Оплакуючи молодих закоханих, Монтеккі і Капулетті укладають мир.

3.2. Формулювання здобувача освітнього процесу роботи над роллю

Меркуціо - один з основних героїв п'єси, лояльний до родини Монтеккі. Кращий друг Ромео і родич Князя.

Меркуціо — один із найдинамічніших і найскладніших персонажів п'єси. Дикий, шалений, легкий і веселий - його маніакальна енергія Меркуціо, безладні історії та гостра дотепність маскують набагато темнішу суть. Меркуціо гострий на язик та є одним із найвправніших майстрів каламбуру та гри слів у п'єсі — у нього завжди на поготові скандальний жарт чи непристойний коментар, але під цією напускною поверхневою оболонкою криється поранена і травмована особистість, що страждає від привидів минулого і кошмарів пережитого досвіду.

Його гарячий темперамент та визначна майстерність володіння мечем призводить до того, що він є частим учасником вуличних бійок і завжди готовий вступити у будь-який поєдинок.

Він боїться здатися слабким, або показати свою вразливу сторону, що особливо чітко демонструється під час його смерті - замість того, аби звернутися по допомогу та спробувати вилікувати смертельну рану, що наніс Тибальтом, він влаштовує яскравий перформанс, натягуючи на гримасу болю і страждання маску блазня, кепкуючи та насміхаючись не тільки з його вбивці, але і зі своїх найкращих друзів. Але у фіналі його “лебединої пісні” ми таки бачимо його справжні емоції - помираючи на руках у Ромео, з останнім подихом життя з його губ зриваються прокльони, адресовані усім жителям міста, що приймають участь у безглуздій та безпідставній ворожнечі - “Чума на ваші дві родини”.

4. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ ВИСТАВИ

Усі декоративні елементи (костюми, театральні маски, реквізит), що були використані у виставі були створені власноруч учасниками дипломної вистави.

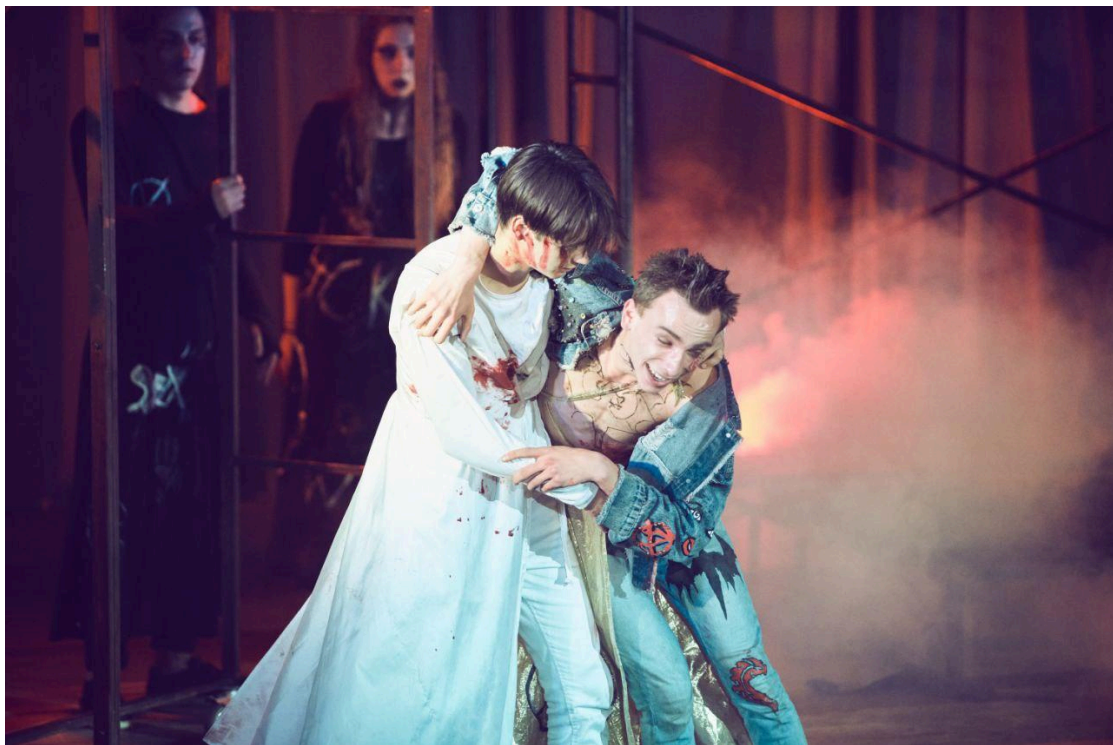
Творцем художнього рішення та напрямку стилістики і моди проекту виступила режисер вистави - Валерія Демченко.

За основу костюмів було вирішено взяти уніфікований елемент (накидка на одне плече), що носили всі жителі Верони. Різниця полягала тільки в кольорах, що створила чіткий візуальний розподіл класових розбіжностей, та допомогла безпроблемно диференціювати головних героїв п'єси.

Кольорова палітра була визначена наступним чином:

- *Червоний:* Монтеккі
- *Чорний:* Капулетті
- *Золотий:* Королівська родина (Князь, Меркуціо, Паріс)
- *Білий:* Головні персонажі (Ромео і Джульєтта)

З допомогою працівників Київського національного університету технологій та дизайну були виготовлені унікальні декорації вистави - два рухливих чверть-кола, що здатні переміщатися по сцені на колесах, завдяки чому реалізується зміна декоративного оздоблення сцен та означення різних локацій місця дії.

*Фото 1. Вистава “Ромео і Джульєтта”.
Меркуціо - Станіслав Єжов, Ромео - Костянтин Дрига*

Фото 2. Вистава “Ромео і Джульєтта”, Меркуціо - Станіслав Єжов

*Фото 3. Вистава “Ромео і Джульєтта”.
Меркуціо - Станіслав Єжов, Тибальт - Микита Марченко,
Ромео - Костянтин Дрига*

5. ВИСНОВКИ

5.1. Висновки здобувача освіти з приводу створення дипломної роботи

За період випуску дипломної вистави “Ромео і Джульєтта”, мною були виконані усі задачі, зазначені в п.2.1.

- По-перше, використання теоретичних знань, отриманих за період здобування освіти та застосовувала їх на практиці.
- Вдосконалення навичок роботи у колективі, працюючи зі своїми колегами-акторами, режисером, художниками та технічною командою.
- Підвищення професійний фах в галузі сценічного мистецтва завдяки його експлуатації на великій сцені.
- Розвиток володіння тілесного апарату сценічного втілення (пластичністю, гнучкістю, спритністю, виразністю, силою, координацією), музичним слухом та почуттям ритму - адже вистава містить у собі величезну кількість надскладних надскладних хореографічних та акробатичних елементів.
- Покращення володінням своїх мовленнєвих та вокальних навичок.
- Створення художній образ персонажа та застосовувати його у виставі

Я навчився проводити додаткові дослідження, щоб зрозуміти історичний контекст, епоху, культурне середовище, традиції способу життя та характеристики твору.

Розвивав свої мовленнєві та вокальні навички, удосконалював техніку управління тілом (пластику, координацію, гнучкість тощо).

Це призвело до величезного стрибка в саморозвитку та покращення і удосконалення наявних навичок.

Сподіваюсь, що отриманий досвід послужить причиною потужної мотивацію для подальшого кар'єрного розвитку та самореалізації.

